

eISSN: 2660-6828 | Volume: 04 Issue: 12 Dec 2023 https://cajlpc.centralasianstudies.org

Вокал - Древнейшее Музыкальное Искусство

Камар Сеитжанова

Преподаватель Нукусского филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистан

Received 4th Oct 2023, Accepted 5th Nov 2023, Online 18th Dec 2023

АННОТАЦИЯ

В сатье описывается о жанре вокал, которая является- древнейшим музыкальным искусством. Оно уникально тем, что главная роль в нем принадлежит голосу. Вокальная композиция может иметь сопровождение, а может быть без него. Она пишется для одного или нескольких исполнителей. Существуют такие основные виды вокала. Эстрадный вокал, такой вокал прост в понимании. Он особенен открытостью. В эстрадном исполнении важны певческие навыки и опора звука. Эстрадный вокал берет свое начало с церковных хоров, куда отбирали детей со школ при храмах, руководствуясь наличием голоса и слуха. Тогда и появились первые документальные упоминания о музыке, как об отдельном виде искусства.

KEYWORDS: Эстрада, вокал, жанр, джаз, звук, исполнение, навыки, композиция, эстрадное пение.

Преобладающее большинство учащихся школ вокала предпочитают обучение исполнению популярной музыки. Эта тенденция прослеживается у новичков. Объяснить это просто:

Во-первых, легкая для восприятия слушателя и мелодичная музыка позволит оценить возможности своего голоса. На таких композициях проще выявить недочеты, поработать над глубиной тембра, гармоничностью звучания, предпринять меры по тренировке слуха;

Во-вторых, не зная, в каком жанре музыки реализоваться, стоит начинать с самой простой и доступной. Она на порядок легче в исполнении, нежели классические техники или тяжелый металл;

В-третьих, завораживающая многих начинающих исполнителей популярность с эстрадным вокалом приходит быстрее. Достаточно петь легкие и незамысловатые тексты, положенные на запоминающиеся, ритмичные мелодии, и ты в топе;

В-четвертых, многих устраивает отсутствие рамок и канонов исполнения. Это позволяет реализовать себя в любом направлении, в том числе и с учетом некоторых особенностей — картавого или шепелявого произношения отдельных звуков, померного заикания, учащенного придыхания А также других нюансов, которые в академическом вокале считаются серьезным дефектом.[1.С.89]

Volume: 04 Issue: 12 | Dec 2023, ISSN: 2660-6828

В наши дни эстрадный вокал позиционирован как особый жанр популярной музыки. Более полувека назад она утратила свой особый колорит идеологии, образа жизни, способа самовыражения. Вокальное исполнение стало коммерческой задачей. Большинство талантливых исполнителей пробивают себе дорогу не только благодаря своим способностям. А ввиду грамотного подбора команды помощников, ассистентов и представителей, знающих толк в маркетинге. Хотя в таком подходе есть и ряд положительных аспектов. Идолами поколений становятся только те, кто в состоянии справиться со всеми положительными и отрицательными чертами публичности. Это смелые, увлеченные и не боящиеся экспериментировать люди. Какие основные жанры сегодня популярны? Каковы тенденции развития эстрадного вокала?

Но, кроме преимуществ, есть и сложности. Эстрадных вокалистов очень много. И каждый начинающий музыкант должен ни один раз подумать, что нового и необычного он готов преподнести публике. Даже самый успешно реализованный коммерческий проект не сможет стать успешным, если не будет внедрена особая манера исполнения. А у вокалиста не будет нужной "изюминки", притягательной для слушателя. Кстати, не всегда она может соотноситься только с качеством звучания голоса и идеальным слухом. Она может проявляться в особом тембре, необычной манере исполнения, сильных текстах, мелодичном аккомпанементе или в соответствующем выбранному жанру эпатажному образу. [2.С.192]

Плюс в эстрадном пении придется овладеть множеством разнообразных техник, позволяющим раскрыть красоту голоса и в особой манере интерпретировать различные мелодии. При исполнении оперных или народных композиций этого не потребуется.

Основные жанры. Эстрадный вокал берет свое начало с церковных хоров, куда отбирали детей со школ при храмах, руководствуясь наличием голоса и слуха. Тогда и появились первые документальные упоминания о музыке, как об отдельном виде искусства. С появлением бродячих театральных и цирковых труп необходимость в воспроизведении популярных в народе мелодий существенно возросла. В каждом коллективе появился собственный вокалист, умеющий исполнять народные композиции и баллады. В 19-20-м веке этот жанр стал способом самовыражения. А некоторые инструментальные направления олицетворяли целую эпоху. [3.С.21]

В числе актуальных для сегодняшних реалий эстрадных вокальных жанров: Шансон; Джаз; Рок; Баллады; Авторские композиции;

Современная интерпретация народных песен. Главная особенность шансона— глубокая смысловая нагрузка исполняемых композиций. Зародившись как жанр воровской музыки, для популярности среди большого количества слушателей множество музыкантов отказались от характерного жаргона и нелитературных слов. Но от блатной песни осталась манера исполнения и жизненное содержание текстов. В эстрадном исполнении приветствуется артистизм музыканта, профессиональный вокал, оригинальные аранжировки.

При джазовом исполнении используются разговорные мотивы. Музыка приобретает ноток ритмичности, легкости, энергичности. Зародившись как уникальный симбиоз африканских народных ритмов в обработке на европейских электронных инструментах, данная мелодия завораживает с первых аккордов. Самобытность манеры исполнения конкретного музыканта и постоянная пульсация голосом в такт мелодии делает любую композицию оригинальней и неповторимой. [4.C.214]

Volume: 04 Issue: 12 | Dec 2023, ISSN: 2660-6828

Рок характеризуется оригинальностью обработки электронного звука, ритмичными басами и мелодичным использованием металлических ноток. Приветствуется сольное исполнение с мелодичным голосом, гармонично вписывающимся под аккомпанемент. При этом можно выбрать лайт версию для исполнителей с фальцетом. Либо хард для обладателей хриплого, сипловатого голоса.

Баллады исполняются сольно, в хоровом пении или групповом вокале, речитативом, на распевку. В любой из интерпретаций исполнитель должен найти себя и подобрать оригинальную манеру исполнения. Обычно подбираются лиро-эпические тексты. Многие современные музыканты приближают этот жанр к романсу.

Авторские композиции всегда в тренде. Это самое смелое и необычное проявление своей индивидуальности как вокалиста. Но несмотря на явно выраженные преимущества - такая композиция не всегда актуальная среди широкой аудитории. Не вес чувствуют и воспринимают одинаково. Соответственно не в состоянии по достоинству оценить превосходство музыканта. [5.С.19-23]

Современная интерпретация народных песен — это способ вдохнуть новую жизнь во все хорошо забытое старое. Ритмичные мелодии проходят современную аранжировку, дополняются оригинальными эффектами, необычными техниками исполнения.

Вокал — древнейшее музыкальное искусство. Оно уникально тем, что главная роль в нем принадлежит голосу. Вокальная композиция может иметь сопровождение, а может быть без него. Она пишется для одного или нескольких исполнителей. Существуют такие основные виды вокала:

Эстрадный. Такой вокал прост в понимании. Он особенен открытостью. В эстрадном исполнении важны певческие навыки и опора звука.

Джазовый. Этот вокал предусматривает безупречное ощущение ритма и гармонии. Исполнитель джазовой музыки должен иметь подвижный голос и уметь импровизировать.

Рок. Это очень эмоциональный вид вокала. Он имеет значительную смысловую нагрузку. Рок вокалист должен иметь солидную вокальную подготовку, полную эмоциональную свободу и особый кураж.

Академический. Данный вид вокала не предполагает исполнение композиции в микрофон, задача исполнителя - самому озвучить зал. Опыт делает голос академического певца более сильным. [6.С.32-33]

Вокальные стили пения многогранны. Благодаря этому вы сможете подобрать для себя наиболее подходящее направление. Правильный выбор — гарантия того, что вокал будет доставлять вам исключительно положительные эмоции.

При упоминании об академическом пении сразу же вспоминаются оперные арии, оперетты, романсы, мюзиклы. Основы академического вокала были заложены еще в XVI веке. Музыканты, работающие в классической манере, воспроизводят сложнейший музыкальный материал. Соответственно, им требуется большое вокальное мастерство, которого невозможно достичь без профессионального обучения пению. [7.С.13]

Овладение академической манерой исполнения базируется на классической постановке голоса. Музыканты обучаются приемам звукоизвлечения, характерным для классической музыки. Результатом работы является чистый объемный голос исполнителя, полностью лишенный

Volume: 04 Issue: 12 | Dec 2023, ISSN: 2660-6828

посторонних шумов, хрипа. Такого эффекта добиваются все наши ученики на уроках академического вокала.

Сегодня существует множество музыкальных стилей, каждый из которых базируется на собственных законах, вокальных приемах и манере исполнения. Поп музыка, рэп, рок, соул и иные направления являются составными частями эстрадного вокала. Все упомянутые стили базируются на единой системе постановки дыхания и голоса. [8.С.56]

Особенностью эстрадного вокала является его более доступная для восприятия форма и манера исполнения. Тексты зачастую характеризуются светским содержанием и простой повторной формой. На занятиях эстрадным вокалом мы обучаем мастерству исполнения этого стиля.

Принципиальные отличия в академической и эстрадной манере исполнения. Академический вокал возник во времена отсутствия любого оборудования, способного усилить голос исполнителя. По этой причине певец мог рассчитывать лишь на собственные вокальные данные. Классическая манера пения базируется на особом использовании гортани и дополнительных резонаторов, благодаря чему достигается чистое объемное звучание, способное заполнить большое помещение и подняться над симфоническим оркестром. Стоит отметить, что исполнителям с академической постановкой голоса затруднительно использовать эстрадный стиль. [9.С.77]

Эстрадная манера исполнения получается более открытой и естественной. Несмотря на кажущуюся простоту эстрадного вокала, добиться его качественного исполнения подчас сложнее, чем овладеть академической техникой исполнения. Кроме того, преимуществом современного эстрадного вокала является многообразие доступных музыкальных направлений, максимально расширяющих творческие возможности вокалиста.

Список литературы / References

- 1. Амануллаева Д.Д. Обзор стилистических направлений вокально-эстрадного искусства Узбекистана (1991-2009гг.) /Процессы реформирования системы музыкального образования / Материалы первой Международной научно-практической конференции. Ташкент, 2009.
- 2. Беков А. Жизнь музыки в обществе (Узбекистан, период Независимости) // Узбекская музыка на стыке столетий (XX-XXI вв.): тенденции, проблемы. Т., 2008.
- 3. Гинзбург Л. Исследования, статьи, очерки. М., 1971.
- 4. Матвеева Е. «Изучение произведений крупной формы на примере концерта для скрипки с оркестром Р. Абдуллаева». Т., 2020.
- 5. Рашидов Т.М. Эстрада в контексте времени / Ўзбекистон экран ва сахна санъатлари: социодинамик аспектлар (илмий маколалр тўплами). Тошкент, 2016.
- 6. Юсупов Л.А. Основные этапы становления и развития узбекской музыкальной эстрады: автореф. дис. канд. искусст. М.: 1996.
- 7. Турсунова Г.А. Карим Зокиров ва унинг сулоласи XX аср Ўзбекистон мусика маданияти кесимида: сан. фан. номз. дисс. автореф. Тошкент, 2006.
- 8. Ходжаметова, Гулчира Илишевна. "Становление и развитие хореографического искусства в Республике Каракалпакстан." Science and Education 1.5 (2020): 251-258.

Volume: 04 Issue: 12 | Dec 2023, ISSN: 2660-6828

- 9. ХОДЖАМЕТОВА, Гулчира. "ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИНИНГ МИЛЛИЙ МАДАНИЙ ҚАДРИЯТЛАРИНИНГ ИФОДАСИ." Journal of Culture and Art 1.9 (2023): 9-13.
- 10. ХОДЖАМЕТОВА, Гулчира. "ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА ХОРЕОГРАФИИ В КАРАКАЛПАКИИ." Journal of Fundamental Studies 1.10 (2023): 117-122.
- 11. ХОДЖАМЕТОВА, Гулчира. "ИСТОРИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ И ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ КАРАКАЛПАКСКОГО HAPOДA." Journal of Culture and Art 1.6 (2023): 3-7.
- 12. ХОДЖАМЕТОВА, Гулчира. "ЗАМОНАВИЙ ФОРТЕПИАНО МУСИҚАСИ ИЖРОЧИЛИК МАДАНИЯТИНИНГ УСЛУБИЙ РАНГ-БАРАНГЛИГИ." Journal of Culture and Art 1.1 (2023): 11-15.
- 13. Khodjametova, Gulchira. "DASTANS ARE THE MAIN GENRE OF KORAKALPOK FOLKLORE." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 12.02 (2023): 52-54.
- 14. Xodjametova, Gulchira. "O'QUVCHI TARBIYASIDA INDIVIDUAL YONDASHISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHI." Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры 3.1 Part 3 (2023): 101-105.
- 15. Alliyarova, Marjan, and Gulchira Xodjametova. "O'quvchilarning Qo'shiq Aytishida Ustozning Ta'sir Etish Usullari." Miasto Przyszłości 27 (2022): 123-124.
- 16. Xodjametova, Gulchira. "DIRIJYORLIK ETISHDA QO 'LLARNING TOGRI HOLATI." Oriental Art and Culture 3.1 (2022): 465-470.
- 17. Xodjametova, Gulchira. "DIRIJYORLIKDA O 'NG VA CHAP QO 'LNING ALOHIDA VA UMUMIY VAZIFALARI." Oriental Art and Culture 2.4 (2021): 388-392.